

**LA INFLUENCIA DEL CINE DE LAURA MORA EN LAS REPRESENTACIONES
SOCIALES DEL LIDERAZGO FEMENINO EN MEDELLÍN**

Natalia Rincón Torres

Comunicación Social y Periodismo

Universidad Católica Luis Amigó

Lina Maria González Correa

Medellín

4/11/2025

i. RESUMEN

La presente investigación hace un análisis del discurso cinematográfico de la cineasta colombiana Laura Mora Ortega en torno a las representaciones sociales sobre las mujeres en cargos de liderazgo en la Ciudad de Medellín en la última década. Mediante un enfoque cualitativo y hermenéutico, se analizan las obras *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) y *Los Reyes del Mundo* (2022) cuyas historias se caracterizan por mostrar como personajes femeninos en roles activos, juegan un papel importante en contextos de violencia, desigualdad y búsqueda de justicia.

Este estudio se centra en cómo la directora desde su experiencia como mujer, proyecta figuras femeninas que encarnan liderazgo, autonomía y resistencia, pero centrados en los fenómenos sociales que los rodean sin buscar generar pensamientos de tipo ideológico en los espectadores. Este análisis establece como la directora crea una visión de liderazgo femenino centrado en la memoria, la ética y la acción transformadora de los entornos urbanos actuales. Los resultados demuestran cómo el cine de Mora ofrece una visión renovadora de la representación femenina en el ámbito público y cultural, así las mujeres adquieren una posición de agentes de cambio y reflexión en los habitantes de Medellín. En conclusión, la obra de Laura Mora Ortega es un referente del cine colombiano al integrar memoria y sensibilidad de género sin revictimizar ni generar pensamientos de tipo ideológicos centrándose en la comprensión de la realidad social.

Palabras clave: Representaciones sociales, género, liderazgo femenino y memoria.

ii. ABSTRACT

This research analyzes the cinematographic discourse of Colombian filmmaker Laura Mora Ortega regarding the social representations of women in leadership roles in the City of Medellín during the last decade. Through a qualitative and hermeneutic approach, the study examines the films *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) and *Los Reyes del Mundo* (2022), whose narratives are characterized by the portrayal of female characters in active roles who play a significant part in contexts of violence, inequality, and the pursuit of justice. The study focuses on understanding how the director, from her own experience and perspective, projects female figures that embody leadership, autonomy, and resilience, framed within specific social phenomena, without seeking to convey ideological positions to the audience. The analysis demonstrates how Mora constructs a vision of female leadership grounded in memory, ethics, and transformative action within contemporary urban environments.

The findings reveal that Laura Mora's cinema offers a renewed perspective on female representations in the public and cultural spheres, where women assume an active role as agents of change and reflection within Medellín's social contexts. In conclusion, the work of Laura Mora Ortega stands as a reference point in contemporary Colombian cinema by integrating memory and gender sensitivity without revictimizing or promoting ideological perspectives, focusing instead on understanding social reality.

Keywords: social representations, gender, female leadership, memory.

iii. TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	1
Abstract.....	2
Introducción.....	5
Planteamiento del Problema.....	5
Pregunta de Investigación.....	7
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos.....	7
Justificación.....	8
Antecedentes.....	9
Marco Teórico.....	12
Teoría Estructuralista de la Comunicación.....	12
Teoría Performativa del Género (Judith Butler).....	13
Techo de Cristal en el Cine.....	14
Marco Metodológico.....	17
Enfoque y Tipo de Investigación.....	17
Método.....	18
Técnicas e Instrumentos.....	19
Fuentes Teóricas y de Contexto.....	20
Procedimiento.....	21
Consideraciones Éticas.....	21
Análisis Hermenéutico de las Obras Cinematográficas de Laura Mora.....	22
Contextualización Biográfica de Laura Mora.....	22
Antes del Fuego (2015): La Opera Prima de Laura Mora.....	24
Nivel Narrativo: Personajes y Trama.....	24

Nivel Simbólico y Estético: El Lenguaje Visual de la Resistencia.....	25
Nivel Discursivo y Contextual: La Mujer Frente al Poder.....	26
Matar a Jesús (2017): Un Retrato de la Vida de Laura Mora.....	27
Nivel Narrativo: Duelo, Identidad y Confrontación.....	27
Nivel Simbólico y Estético: La Mirada Femenina y El Paisaje Urbano.....	28
Nivel Discursivo y Contextual: El Perdón Como un Acto Político.....	29
Los Reyes del Mundo (2022): Una Representación Simbólica de la Mujer.....	30
Nivel Narrativo: El Viaje Como Metáfora de Redención.....	31
Nivel Simbólico y Estético: La Naturaleza, La Tierra y La Madre.....	32
Nivel Discursivo y Contextual: Exclusión, Dignidad y Esperanza.....	33
Conclusiones.....	34
Referencias.....	39
Anexos.....	41

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del Problema

El cine es una industria relativamente reciente, un sistema de comunicación y narración que transformó la historia cultural y social. Su origen se sitúa en 1895 en París y, en Colombia, llegó algunos años después. En Medellín se conoció a partir de 1909 con la proyección de las primeras películas, aunque la producción cinematográfica nacional se consolidó posteriormente (Gutiérrez González & Muñoz Maldonado, 2022).

Para las mujeres, la incursión en la industria fue más tardía. Durante los primeros años, su participación se centró en la actuación, mientras que los cargos de dirección fueron ocupados casi exclusivamente por hombres. Fue hasta la década de 1960 que Gabriela Samper se destacó como la primera directora de cine en Colombia, principalmente en el campo del documental, con obras que abordaban aspectos sociales y culturales del país (Banco de la República, s. f.).

Laura Mora Ortega es una directora relativamente reciente dentro del contexto del cine antioqueño, desde sus inicios, ella se ha caracterizado por mostrar un contexto diferente de la representación femenina en esta industria, pero sin recurrir a la revictimización y centrándose en la realidad social y la memoria respecto de algunos escenarios presentes en Colombia. En este sentido, resulta pertinente preguntarse si su participación contribuye a visibilizar problemáticas sociales relacionadas con el género y si su trabajo propone perspectivas narrativas distintas a las tradicionales. Estudiar estos aportes es relevante para comprender cómo la presencia de mujeres en cargos de dirección cinematográfica puede abrir nuevas posibilidades de interpretación dentro de la industria.

El cine, además de ser una herramienta estética y narrativa, se constituye como un espacio hermenéutico en el que se interpretan y reconfiguran realidades sociales. Así, el análisis del discurso en las películas de Laura Mora ofrece la oportunidad de examinar cómo se plantean nuevas lecturas sobre el género, la identidad y el liderazgo. La hermenéutica, entendida como el arte de interpretar significados presentes en los relatos, permite identificar en sus obras tanto reflexiones sobre estructuras sociales tradicionales como la construcción de nuevos imaginarios en torno al papel de la mujer en el cine.

Este estudio propone un acercamiento a las películas de la directora Laura Mora —, *Matar a Jesús* (2017), *Los Reyes del Mundo* (2022) y *Antes del Fuego* (2015) — con el fin de examinar cómo sus narrativas audiovisuales dialogan con las representaciones sociales dominantes. A través de la hermenéutica, se busca interpretar los símbolos, personajes y contextos que la directora pone en escena, e indagar cómo su trabajo puede aportar a la resignificación del lugar de las mujeres en la industria cinematográfica y en la construcción de imaginarios sociales contemporáneos.

1.2. Pregunta de Investigación

¿De qué manera la directora de cine Laura Mora influye, a través de sus películas, en las representaciones sociales sobre el género y el liderazgo femenino en Medellín?

1.3. Objetivo General

Analizar el discurso de la directora de cine en torno a las representaciones sociales sobre las mujeres en cargos de liderazgo en la última década en Medellín.

1.4. Objetivos Específicos

1. Analizar el discurso en las películas *Antes del Fuego*, *Matar a Jesús* y *Los Reyes del Mundo* de la directora Laura Mora.
2. Describir cómo se evidencia el discurso desde la mirada femenina en la producción creativa de Laura Mora en las películas
3. Interpretar el discurso de las películas seleccionadas de la directora para determinar si ha influido en las representaciones sociales de las mujeres.

1.5. Justificación

Como comunicadora social, considero pertinente esta investigación porque permite comprender el papel del discurso cinematográfico en la construcción de representaciones sociales del liderazgo femenino. En particular, el análisis del trabajo de Laura Mora en la última década ofrece una oportunidad para examinar cómo una directora, desde su posición de mando, da forma a relatos que trascienden lo narrativo y configuran una voz autoral crítica frente a las estructuras patriarcales del cine colombiano.

La presencia de mujeres en cargos de dirección dentro de una industria históricamente masculinizada, no solo implica ocupar un espacio simbólico de poder, sino también transformar los modos de narrar, mirar y representar. En este sentido, estudiar a Laura Mora —Reconocida por obras como; *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) y *Los reyes del mundo* (2022)— permite explorar cómo sus películas reconfiguran la mirada cinematográfica desde un enfoque ético, estético y político, donde el liderazgo femenino se manifiesta tanto en la gestión creativa como en el discurso audiovisual.

Además, situar este estudio en Medellín, es relevante por el auge del cine local entre 2015 y 2025, periodo en el que emergen voces femeninas que problematizan las desigualdades de género y resignifican el rol de la mujer en la producción cultural. En este panorama, el trabajo de Mora constituye un referente fundamental para analizar la relación entre el poder, el discurso y la representación desde la dirección cinematográfica.

1.6. Antecedentes

Durante el proceso de búsqueda y revisión bibliográfica, se ajustaron los criterios de selección para incluir investigaciones recientes sobre dirección femenina y análisis de género en el cine colombiano, en donde se consultaron fuentes académicas en diferentes plataformas como Google Académico, repositorios universitarios y revistas especializadas en comunicación y estudios cinematográficos, lo que permitió construir un panorama actualizado del estado del arte.

Entre los trabajos revisados se destaca la tesis de Lara Puche (2018-2019), titulada *Una mirada al cine hecho por mujeres en Medellín durante el año 2018-2019*, la cual analiza las narrativas cinematográficas creadas por mujeres directoras en la ciudad. Este estudio expone en primer lugar, cómo históricamente las mujeres fueron relegadas a roles secundarios dentro de la industria, ocupando principalmente cargos como actrices, maquilladoras o asistentes y, en segundo lugar, cómo en las últimas décadas, han comenzado a consolidarse como autoras de sus propias historias por lo que su aporte regional y su aporte a la visibilización del cine femenino en Medellín resultan de especial interés para este trabajo (Lara Puche, 2018-2019).

El artículo de Pedro Santander (2011) , titulado *Por qué y cómo hacer análisis del discurso*, aporta una base metodológica clave, al ofrecer herramientas teóricas para comprender el discurso como práctica social y analizarlo desde una perspectiva crítica. Este texto sirve de guía para la aplicación del enfoque hermenéutico-discursivo que sustenta la presente investigación (Santander, 2011).

Asimismo, se revisó la entrevista publicada en el canal Gente que hace Cine (2023), titulada *ep_ 146: Laura Mora / Volver a encontrarnos*, donde la directora reflexiona sobre su trayectoria, los retos de la creación audiovisual en Colombia y la obtención de la Concha de

Oro con la película *Los Reyes del Mundo*. Esta fuente permite aproximarse a su pensamiento como directora y a su concepción del cine como espacio de memoria y resistencia (Gente que hace Cine, 2023).

De igual manera, el artículo *Matar a Jesús: una autora entre lo privado, lo público y lo político* (2021), publicado en la revista Nexus, analiza cómo Laura Mora convierte su experiencia personal en un discurso político a través del lenguaje cinematográfico. Este texto resulta fundamental para comprender la dimensión simbólica de su obra, donde lo íntimo y lo social se entrelazan en una narrativa profundamente ética y emocional (Author Among Private, 2021).

El artículo de Oswaldo Osorio (2015), titulado *Antes del fuego, de Laura Mora: En un oscuro país*, publicado en el periódico El Colombiano, complementa esta mirada al destacar el compromiso del cine nacional con la memoria histórica. Osorio plantea que obras como *Antes del fuego* confrontan el pasado colombiano y lo reinterpretan desde la sensibilidad de una mirada femenina que busca resignificar la violencia desde la memoria colectiva (Osorio, 2015).

Finalmente, la entrevista publicada en la Revista Bombea (2015), *Laura Mora - Antes del fuego*, refuerza la relevancia de su cine al presentar la perspectiva de la autora sobre el papel del arte en la comprensión del país. Mora sostiene que contar historias desde la verdad emocional es un acto político que permite reconocer las heridas colectivas y transformarlas simbólicamente (Revista Bombea, 2015).

A partir de esta revisión, se evidencia que la mayoría de investigaciones se centran en la representación de la mujer en pantalla o en la desigualdad de género en la industria por lo que, partiendo de estos documentos, pueden ser usados como base para hacer el análisis del discurso de la directora y ver cómo desde su posición de liderazgo creativo, construye un

discurso cinematográfico propio. Por ello, el presente trabajo busca llenar ese vacío a través del estudio hermenéutico de la obra de Laura Mora, comprendiendo su cine desde una mirada más amplia y completa.

1. MARCO TEÓRICO

El presente trabajo de grado busca determinar si el discurso cinematográfico de Laura Mora influye en las representaciones sociales del liderazgo femenino en la ciudad de Medellín, entendiendo que la industria cinematográfica ha sido históricamente dirigida por hombres y que este desequilibrio se refleja tanto en los modos de producción como en las formas de representación. Este estudio se desarrolla desde una perspectiva interdisciplinaria que articula la comunicación con distintas líneas teóricas, particularmente la teoría estructuralista de la comunicación, la teoría performativa del género y el concepto de techo de cristal, integrando además un enfoque hermenéutico que permite analizar el discurso cinematográfico desde una comprensión profunda del sentido, la mirada y la intención de la directora.

2.1. Teoría Estructuralista de la Comunicación

Desde la teoría estructuralista de la comunicación, se entiende que los mensajes y los significados no se generan de forma aislada, sino dentro de sistemas organizados de signos que poseen reglas internas y estructuras propias. De acuerdo con Rico Ortega (1996), la comunicación funciona a partir de la articulación de unidades significantes que adquieren sentido sólo en relación con otras dentro del sistema. Este principio, derivado del pensamiento de Ferdinand de Saussure, plantea que los signos —sean lingüísticos, visuales o sonoros— se definen por su diferencia y posición dentro del conjunto, y que la estructura es lo que organiza el sentido social. En ese marco, el cine se configura como un sistema de signos que produce un significado, no únicamente reflejando la realidad, sino participando activamente en su construcción. Cada encuadre, diálogo o decisión estética forma parte de un entramado semiótico que contribuye a organizar la manera en que la sociedad interpreta el mundo, el poder y el género.

Desde este enfoque estructuralista, el análisis del cine permite comprender cómo las obras audiovisuales elaboran discursos que configuran representaciones sociales. En las películas dirigidas por Mora, esta estructura simbólica adquiere un potencial transformador, pues la narración y los códigos visuales pueden ser empleados para rearticular las percepciones de liderazgo y autoridad. Así, cuando una directora como Laura Mora construye personajes femeninos con agencia, autonomía y poder de decisión, está reorganizando las estructuras del sentido en el campo cinematográfico y, por extensión, en el imaginario social. El estructuralismo posibilita ver el cine no sólo como un reflejo del entorno cultural, sino como un espacio que produce nuevas formas de significado mediante la disposición de sus elementos formales y narrativos.

2.2. Teoría Performativa del Género (Judith Butler)

Por otro lado, la teoría performativa del género, propuesta por Judith Butler (1990), complementa esta mirada al sostener que el género no es una esencia fija ni un atributo natural, sino una construcción cultural que se produce y reproduce a través de actos repetidos. Butler argumenta que el género es performativo, lo que implica que se hace, se representa y se actualiza constantemente a través de prácticas discursivas y sociales. En este sentido, las representaciones de lo femenino y lo masculino en el cine no son meras reproducciones de la realidad, sino actos performativos que participan en la constitución de las identidades de género.

Aplicado al análisis cinematográfico, este enfoque permite observar que las elecciones narrativas y visuales de una directora no son neutras: cada decisión en torno a la puesta en escena, el montaje o el tratamiento del personaje constituye un acto que produce sentido de género. Laura Mora, al dirigir películas como *Matar a Jesús* o *Los reyes del mundo*, ejerce una práctica performativa al reconfigurar las formas de ver y de narrar la

feminidad y el liderazgo. Su cámara, que se acerca con empatía y dignidad a los cuerpos marginados y a las experiencias de dolor, actúa como una práctica de resistencia frente a la mirada masculina hegemónica que históricamente ha dominado el cine. En sus obras, la performatividad del género se traduce en una ética visual que privilegia el reconocimiento, la vulnerabilidad y la solidaridad, aspectos que desestabilizan los códigos tradicionales del poder masculino.

2.3. Techo de Cristal en el Cine

El concepto de techo de cristal aporta una dimensión estructural a este análisis al evidenciar las barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en distintos campos, incluido el cinematográfico. Estas barreras no son explícitas ni formales, sino que operan a través de prácticas institucionales, sesgos inconscientes y normas culturales que perpetúan una estructura de poder masculino. En el ámbito del cine, estas limitaciones se manifiestan en la baja participación de mujeres en roles creativos y técnicos de alta responsabilidad, así como en la dificultad para acceder a financiamiento, visibilidad y reconocimiento. Según la revista *Kinetoscopio* (2023), basada en datos de la Universidad Estatal de San Diego, el 75 % de las películas contratan a diez o más hombres en funciones técnicas, mientras que solo el 4 % lo hace con mujeres. A pesar de ciertos avances en representación y visibilidad, la brecha sigue siendo significativa, revelando que el cine continúa siendo un espacio de desigualdad estructural.

El techo de cristal no solo restringe la participación femenina en la industria, sino que también condiciona las formas de representación, al limitar la diversidad de miradas que pueden narrar y significar el mundo. Sin embargo, Laura Mora, ha comenzado a disputar ese espacio simbólico y profesional, utilizando el cine como una herramienta de resistencia y transformación. Sus narrativas rompen con las estructuras de poder que la excluyen y, al

hacerlo, introduce en el lenguaje cinematográfico una mirada que visibiliza lo femenino como fuente de conocimiento, ética y liderazgo.

En este contexto, la hermenéutica se presenta como una metodología idónea para el análisis del discurso cinematográfico, ya que permite comprender las obras como textos simbólicos en los que la directora inscribe su visión del mundo. La hermenéutica no se limita a describir la superficie narrativa, sino que busca interpretar los significados profundos que emergen de las imágenes, los silencios y las relaciones entre los personajes. Desde esta perspectiva, la mirada de Laura Mora puede leerse como un acto de interpretación cultural, donde cada decisión estética constituye una respuesta ética frente a la violencia y la exclusión. Sus películas, lejos de ser relatos lineales, son ejercicios de reflexión que invitan a mirar desde la sensibilidad, la empatía y la justicia, valores que configuran una forma alternativa de liderazgo femenino.

El discurso visual de Mora revela un compromiso con la memoria y con la reconstrucción simbólica de lo colectivo. La ciudad de Medellín, presente en su cine como espacio físico y emocional, se transforma en un territorio de disputa y resignificación. A través de su cámara, la directora dota a los personajes de una presencia que trasciende la marginalidad, transformando el dolor en posibilidad y la vulnerabilidad en una fuente de fortaleza. En ese gesto estético y político se manifiesta una redefinición del liderazgo: el poder no como dominación, sino como capacidad de escucha, cuidado y transformación.

Desde la articulación entre el estructuralismo, la performatividad de género y el techo de cristal, puede afirmarse que la dirección cinematográfica femenina constituye una práctica discursiva con capacidad de incidencia en las representaciones sociales. El cine realizado por mujeres no solo amplía la diversidad de voces en el campo audiovisual, sino que produce nuevos modos de mirar y de comprender el liderazgo, contribuyendo a la transformación de

los imaginarios colectivos. Laura Mora, mediante sus actos creativos, no solo narra historias, sino que interviene en las estructuras de sentido que organizan la vida social.

En síntesis, el marco teórico que sustenta este trabajo permite comprender que el cine, más allá de ser un espacio estético o narrativo, es un campo de disputa simbólica donde se configuran y se transforman las representaciones sociales del género y del poder. La mirada de Laura Mora, no solo propone nuevas imágenes de lo femenino, sino que también reescribe los modos de liderazgo y de autoridad desde una ética basada en la sensibilidad, la memoria y la justicia. El análisis hermenéutico del discurso cinematográfico, entonces, no se limita a identificar temas o personajes, sino que busca interpretar el sentido profundo de la mirada de la directora como un acto de creación, resistencia y transformación social.

2. MARCO METODOLÓGICO

Después de realizar un análisis sobre la influencia del papel de la mujer en la sociedad y en particular lo relacionado con la industria cinematográfica, ahora se presentará la metodología utilizada como línea de investigación durante el desarrollo en el presente estudio.

Esta metodología adoptó un enfoque cualitativo y hermenéutico enfocado en el análisis del discurso cinematográfico de Laura Mora, cuyo objetivo fue determinar cómo la mirada de la directora crea representaciones de las mujeres a través de una lectura simbólica de sus películas *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) y *Los Reyes del Mundo* (2022) desde un estudio de los elementos narrativos, visuales y sonoros identificados minuto a minuto en cada obra, datos que fueron recopilados un documento denominado “Análisis del Discurso de Laura Mora” el cual fue de elaboración propia. De esta manera, se hizo una interpretación de la forma en que los personajes femeninos, ya sea desde su representación directa o a nivel simbólico en cada una de las cintas, expresan dinámicas de poder, agencia o reconstrucción identificativa. Así, el enfoque hermenéutico ofreció una claridad de cómo Laura Mora en sus relatos, plasma interpretaciones sociales e históricas de la Ciudad de Medellín en films donde la figura femenina funciona como mediadora entre la memoria colectiva y la experiencia individual.

3.1. Enfoque y Tipo de Investigación

Como se ha mencionado antes, esta investigación fue de carácter cualitativo, debido a que buscó identificar el estado actual de la representación de la mujer en la sociedad, mediante un análisis descriptivo que permitió identificar los elementos narrativos y estéticos presentes en las obras de Laura Mora, los cuales pretenden mostrar nuevas formas de representación femenina en el cine colombiano contemporáneo.

De igual manera, se plasmó un análisis hermenéutico al ser las obras cinematográficas, una representación cultural de la sociedad, esto considerando que, el séptimo arte no solo hace dicha representación sino también participa en la construcción de las comunidades al reflejar su cultura de manera simbólica.

3.2. Método

El método elegido para este trabajo es el análisis del discurso cinematográfico, entendido como el análisis filmico de las obras de Laura Mora, articulado con los aportes teóricos del feminismo, la teoría de género y la comunicación. Además, se realizó un análisis de discurso detallado, en el cual se registró en una hoja de cálculo de Excel la secuencia de cada uno de los films, permitiendo una lectura minuciosa de diversas categorías analíticas, tales como: elementos narrativos que evidencian el discurso; elementos sonoros que evidencian el discurso; elementos visuales que evidencian el discurso; tipo de discurso con representación de la mujer; diálogo que lo respalda; contexto social e histórico; intencionalidad del discurso; relación lenguaje-poder; nivel micro (palabras, gestos, silencios, color); y nivel macro (temas, ideologías, patrones). Este procedimiento permitió examinar los códigos narrativos, visuales y simbólicos que interactúan en la construcción de identidades femeninas y de poder representadas en la industria cinematográfica centrada en las mujeres.

En este análisis se tomaron como base investigaciones como la de Judith Butler (1990) con su trabajo denominado *El Género en Disputa: El Feminismo y la Subversión de la Identidad* donde plantea el carácter performativo del género y la revolución hacia las identidades impuestas, así como el aporte de Teresa de Lauretis (1989) con su investigación denominada *Tecnologías de Género* en donde plantea entender a los medios audiovisuales como medios productores de subjetividad; además, el aporte de la Universidad Autónoma

Latinoamericana sobre los estudios del estructuralismo en la comunicación en donde destaca el análisis de los estudios mediáticos de las estructuras de significación.

Como se mencionó anteriormente, las fuentes teóricas se complementan con los datos recolectados en el documento titulado Análisis del discurso de Laura Mora, el cual funcionó como instrumento de análisis filmico. En este se desglosan los elementos narrativos, sonoros, visuales y simbólicos presentes en las obras cinematográficas de Mora, con el propósito de identificar la manera en que su discurso ofrece una perspectiva sobre las realidades sociales de Medellín desde una visión femenina. Dicho documento evidencia cómo, tanto en la presencia como en la ausencia de personajes femeninos, la directora configura un vínculo entre lenguaje y poder, otorgando a sus protagonistas una participación activa y simbólica que proyecta una narrativa propia.

De este modo, dicho documento no solo funcionó como una fuente empírica, sino también como una herramienta que sintetizó y facilitó la interpretación sobre la relación entre los postulados teóricos de género, las estructuras discursivas del cine y la representación social de la mujer en la obra de Laura Mora.

3.3. Técnicas e Instrumentos

Como técnica principal se utilizó el análisis de contenido filmico que se sustentó en los siguientes niveles:

- **Nivel narrativo:** este nivel se enfocó en el análisis de los personajes, la trama, las relaciones de poder y los roles de género.
- **Nivel simbólico y estético:** aquí se presentó una observación enfocada a los elementos gráficos, sonoros y especiales que adecuan la representación de la mujer.

- **Nivel discursivo y contextual:** este nivel agrupó los análisis de los diversos mensajes que expresan cada una de las obras cinematográficas de Laura Mora en relación con la posición femenina en la sociedad y en la industria cinematográfica colombiana.

Estos instrumentos permitieron generar observaciones de secuencias, decisiones de cámara, diálogos y construcción de personajes y además también mostraron matrices donde se muestran similitudes y diferencias entre las mencionadas películas.

3.4. Fuentes Teóricas y de Contexto

Como fuentes teóricas, se tuvieron en cuenta, además de las previamente mencionadas, los siguientes trabajos: *Mujeres, cámara y acción: Directoras de cine en Colombia en el siglo XXI* (Valdés Arias, 2020); *Una mirada al cine hecho por mujeres de Medellín durante los años 2018–2019* (Lara Puche, 2020); *Disque en Colombia... Las mujeres andan haciendo cine* (Estrada, 2019); *La representación de la mujer en el cine documental colombiano* (Colorado Atehortúa, 2018); *El artículo de cine hecho por mujeres: Pulsiones de futuro* (s.f.); y *La desigualdad laboral de género en puestos directivos: El enfoque del techo de cristal* (Gilera Bermúdez, 2017).

Asimismo, se consultaron diversas entrevistas y artículos periodísticos que complementan la comprensión del discurso autoral de Laura Mora, entre ellos: *ep_146: Laura Mora / Volver a encontrarnos* (Gente que hace Cine, 2023); *Matar a Jesús: una autora entre lo privado, lo público y lo político* (Author Among Private, 2021); y *Antes del fuego*, de Laura Mora. *En un oscuro país* (Osorio, 2015).

Estas fuentes permitieron ampliar la comprensión del discurso cinematográfico de Laura Mora y reflexionar sobre el papel de las mujeres cineastas como agentes de transformación cultural en la industria audiovisual colombiana.

3.5. Procedimiento

Dicha metodología inició en primer lugar con la revisión bibliográfica de las fuentes seleccionadas anteriormente con el fin de elaborar un marco donde se relacionen los conceptos de género, cine y representación social, como paso siguiente se analizó y se seleccionaron las obras cinematográficas *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) y *Los Reyes del Mundo* (2022) analizando a profundidad cada secuencia del film desde el minuto 0 hasta el minuto final, análisis que fue precedido por una conceptualización biográfica de la directora de cine Laura Mora, luego se continuó con el mencionado análisis filmico utilizando los niveles narrativo, simbólico y contextual, el cual mostró unos resultados que luego se constataron con los aportes realizados por Judith Butler, Teresa de Lauretis, Marta Guilera y demás investigaciones colombianas e internacionales sobre el cine hecho por mujeres. Finalmente, se elaboraron unas conclusiones interpretativas enfocadas en cómo puede el discurso de Laura Mora aportar nuevas representaciones sobre el papel de la mujer y su relación con el liderazgo en el contexto social de la Ciudad de Medellín en la última década.

3.6. Consideraciones Éticas

Esta investigación se elaboró teniendo en cuenta el respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual de las obras objeto del estudio, además no se tuvo interacción humana alguna en el procedimiento, ni se alteró el contenido audiovisual limitándose a un estudio interpretativo con fines académicos.

3. ANÁLISIS HERMENÉUTICO DE LAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS DE LAURA MORA

4.1. Conceptualización Biográfica de Laura Mora

Laura Mora Ortega es una representante del cine colombiano contemporáneo, nacida en la Ciudad de Medellín en el año 1981, ha sido reconocida por que sus obras cinematográficas que se caracterizan por abordar temas de gran coyuntura nacional, como las tensiones sociales y políticas desde su punto de vista, sin acudir a discursos ideológicos que puedan generar conflicto, dando un toque muy humano y real.

Desde sus primeros trabajos hasta la actualidad, Mora ha representado a sus personajes como figuras narrativas completas, rompiendo con la estructura narrativa tradicional. Esto incluye la representación de la mujer, otorgando a los personajes femeninos una complejidad y profundidad notables, como ocurre con Paula, la protagonista de la película *Matar a Jesús* (2017). Por ello, su obra puede interpretarse como un espacio cultural y simbólico en el que el cine funciona no solo como una herramienta de expresión cultural, sino también de representación femenina.

Su visión retrata los entornos sociales del país desde una perspectiva sensible y crítica, marcada por su mirada femenina. Sus obras dan voz a realidades que normalmente permanecen al margen, otorgando a la figura femenina una autonomía frente a contextos de violencia, desigualdad y transformación. Sin adoptar una postura ideológica, Laura Mora a través de sus películas, explora la condición humana y refleja las tensiones presentes en la sociedad colombiana.

Esta cineasta comparte la teoría planteada por Lauretis (1989) quien denomina al cine como una “Tecnología de Género” que plantea subjetividades, pues Mora a través del cine

muestra espacios alejados de lo tradicional, así su obra puede entenderse como una forma en que la mujer reformular la historia del país a través del séptimo arte.

Las obras de Laura Mora se sitúan en el contexto sociopolítico de la violencia y la desigualdad social y estructural en Colombia generado por el conflicto armado, su cine contextualiza y se acomoda a los procesos de reconciliación que surgen en el posconflicto pero a nivel personal, es decir, acontecimientos que rodean a sus personajes mostrando el dolor desde la perspectiva de estos y no desde la distancia, de tal manera que se muestre como este puede afectar la individualidad de los cuerpos y es por esto que su trabajo se alinea con la teoría del estructuralismo comunicativo que domina las estructuras de la significación como sistemas simbólicos que permiten una transformación cultural de los sentidos (*Universidad Autónoma Latinoamericana, 2016*).

Su experiencia la ha desarrollado tanto en la ficción como en la televisión, dentro de las producciones donde ha trabajado se encuentran *Escobar: El Patrón del Mal (2012)* donde fungió como co-directora, pero es en el cine independiente donde se ha consolidado su experiencia autoral a través de sus películas *Antes del Fuego (2015)*, *Matar a Jesús (2017)* y *Los Reyes del Mundo (2022)*, en donde no solo refleja una profundidad social y estética, sino también hace una mirada socialmente crítica a las estructuras de poder y la resistencia desde la juventud y la marginalidad.

Laura Mora representa una generación de directoras cinematográficas que reescriben narrativas a partir de su propia experiencia de una forma sensible a las situaciones sociales y culturales que aquejan su entorno. Como lo mencionan Valdés Arias (2020) y Estrada (2019), su trabajo muestra un cine que representa a la mujer saliéndose de lo tradicional y de manera simbólica, política y cultural busca mostrar de forma crítica los entornos de violencia,

memoria y desigualdad del país por lo que ella es un referente de transformación del cine colombiano contemporáneo.

4.2. Antes del Fuego (2015): La Opera Prima de Laura Mora

Antes de Fuego es un thriller colombiano que muestra la historia de Arturo Mendoza y Milena Bedoya, quienes tienen que presenciar uno de los hechos de violencia que marcaron la historia del país, La Toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del grupo guerrillero M-19, la película fue estrenada en 2015 y es una mezcla de la tensión política con la mirada íntima de los personajes, la cineasta propone aquí una visión de un país al borde del colapso institucional y también de los cuerpos y emociones que se ven afectadas por las estructuras del poder.

4.2.1. Nivel Narrativo: Personajes y Trama

La cinta narra la historia de Arturo y Milena, el primero un abogado prestigioso que decidió inclinarse por la investigación periodística y la segunda, una estudiante de periodismo, quien tomando la vocería decide luchar contra el sistema político y militar del país marcado por la censura que dominaba la vida social de la época. Es a través de este personaje que Mora quiere expresar una visión crítica del papel de la mujer como personaje fundamental en un medio netamente dominado por hombres como lo es el periodismo y la política.

La percepción narrativa de Milena muestra una mujer que actúa no desde la sumisión sino de la acción, es decir, en las escenas de la película, ella cuestiona, investiga y se enfrenta al sistema incluso poniendo en peligro su seguridad, dejando de lado la posición tradicional pasiva que busca el silencio de las mujeres en el cine y dándole un papel protagónico y más

activo. En palabras de Judith Butler (1990) este personaje preforma una figura femenina que se revela al sistema patriarcal creando una nueva visión desde la resistencia y la acción.

En cuanto a la trama, la película visibiliza una mezcla entre la tensión política de la época y las narrativas internas que ponen en conflicto las relaciones internas de los personajes, esto muestra un interés de Laura Mora de no solo dar una visión de la realidad política y social del país, sino también un dilema ético y moral que nace cuando la verdad enfrenta al miedo generando una reflexión entre la responsabilidad social, tanto a nivel individual como colectivo, esto además de la injusticia.

4.2.2. Nivel Simbólico y Estético: El Lenguaje Visual de la Resistencia

A nivel simbólico, la película gira en torno a una narrativa compuesta de metáforas sobre el poder, la represión y la voz femenina, así como la mezcla de colores donde predominan los colores oscuros y tenues apoyados de elementos como el humo y las sombras junto con los espacios cerrados reflejando la claustrofobia, el miedo y la represión política por parte del sistema dominante, en medio de estos paisajes, Mora utiliza también una cámara que enfoca los gestos y actos del género femenino reforzando su posición de resistencia y lucha que trasciende la dimensión del diálogo.

La luz es otro de los elementos relevantes de la cinta, pues esta se presenta de diferentes formas como una lámpara, una vela o una ventana que junto a los demás elementos ya mencionados la convierten en un medio para busca la claridad y la verdad en medio de un escenario de oscuridad y opresión política y social, este elemento es usado por la directora como algo que refuerza la posición de la mujer como una persona que toma acción siendo medio del discurso visual, su papel es participativo por la forma en que la cámara la enfoca destacando su experiencia y respeto.

En la película se materializa lo que Lauretis (1989) describe del cine: una “Tecnología de Género” que genera modos de ver y ser vistos, al romper con la denominada “mirada masculina” de los años sesenta evitando la sexualización y el sentimentalismo excesivo para implementar una visión más humana y política de la mujer aprovechando su vulnerabilidad como modo de generar fortaleza.

4.2.3. Nivel Discursivo y Contextual: La Mujer Frente al Poder

A nivel discursivo y contextual, la película se centra en un entorno social donde existe una tensión a nivel político y militar (La Toma del Palacio de Justicia) pero destacando las estructuras discursivas que lo sostienen a nivel interno en donde la directora promueve el lenguaje y la información como medios de poder femenino a través del periodismo en donde deben afrontar múltiples formas de censura.

Milena en este contexto representa no solo a una periodista, sino a una mujer que se encamina entre el miedo y la verdad como deber ético al no sublevarse ante la censura y represión del sistema construyendo un acto político mediante la voz femenina y concuerda con Valdés Arias (2020) quien menciona el papel de las cineastas del siglo XXI, en donde argumenta que las mujeres mediante el séptimo arte generan una identidad y representan la historia nacional.

De la misma manera, el contexto en que se desarrolla la cinta, 1985, sirve de reflejo para mostrar la persistencia del patriarcado que busca mediante el poder, ejercer una manipulación mediática y de esta forma, la directora muestra a la mujer como un símbolo de resistencia y crítica ante el suceso social representado en la película.

Se concluye entonces que la película *Antes del Fuego* es el inicio de una serie de Las obras de Laura Mora pueden entenderse como manifestaciones de conciencia social,

caracterizadas por una sensibilidad y un compromiso con problemáticas culturales y sociales. En ellas, la mujer aparece a menudo como un símbolo con dimensiones políticas y éticas, como ocurre en la figura de Milena, quien enfrenta situaciones extremas y, de manera fortalecida, se relaciona con una búsqueda de la verdad y con la generación de una reflexión crítica en el espectador, mostrando el cine como una posible herramienta de transformación cultural.

4.3. Matar a Jesús (2017): Un Retrato de la Vida de Laura Mora

"Matar a Jesús" es la segunda película de la cineasta Laura Mora, estrenada en 2017. La película se inspira en una experiencia personal de la directora, marcada por la violencia en Medellín, donde perdió a su padre, estableciendo así un vínculo entre la historia presentada en la obra y su propia vivencia. La obra cinematográfica narra la historia de Paula, una joven de la ciudad de Medellín que se convierte en víctima de la violencia cuando su padre muere a manos de un sicario llamado Jesús, a quien llega a conocer. Este encuentro le genera un dilema entre vengar la muerte de su progenitor o comprender que, al igual que ella, él también es víctima de la violencia.

4.3.1. Nivel Narrativo: Duelo, Identidad y Confrontación

La historia gira en torno a Paula, una estudiante universitaria que presencia el asesinato de su padre a manos de un sicario, a quien más tarde conoce con el nombre de Jesús. Este hecho la enfrenta a un conflicto moral entre querer vengar la muerte de su padre o no hacerlo, al darse cuenta de que el joven, al igual que ella, es también una víctima de la violencia del entorno. De esta manera, Mora expone un conflicto ético entre la venganza y la empatía que influye en la protagonista, y que invita a reflexionar sobre la condición humana y la violencia presente en su entorno.

De forma similar a lo observado en la película *Antes del fuego* (2015), a nivel narrativo la directora presenta una figura femenina que toma acción y contrasta con la visión tradicional del cine colombiano. En este caso, dicha figura se representa en Paula, quien no se deja dominar por el dolor, sino que toma decisiones, observa y lucha contra él, transformándolo en una herramienta de autoconocimiento. Lo anterior puede interpretarse, a la luz de Butler (1990), como una resignificación del género femenino, entendido no como algo definido, sino como una construcción que surge desde la experiencia.

Por otro lado, Jesús, el joven sicario al que se le atribuye el asesinato del padre de Paula, cobra también relevancia, pues en la película contribuye al conflicto moral de la protagonista. Aunque está del otro lado, al igual que ella es una víctima más de la violencia en la ciudad de Medellín, y su presencia genera un debate entre el perdón y la justicia. Aquí, la directora ofrece una visión diferente de la violencia, donde más que un asunto colectivo, este afecta la individualidad de quienes la padecen. Por ello, no se trata de buscar culpables, sino de comprender las raíces de los involucrados en ella, estén de un lado o del otro.

4.3.2. Nivel Simbólico y Estético: La Mirada Femenina y el Paisaje Urbano

A nivel simbólico y estético, el escenario corresponde a Medellín, una ciudad en la que, entre sus montañas, barrios populares y habitantes, conviven tanto la vida como la muerte. La ciudad, propiamente dicha, también funciona como un personaje más: uno que refleja la violencia que afecta a los protagonistas, pero que al mismo tiempo muestra su belleza, resultado de una larga lucha por superar el oscuro pasado que alguna vez la agobió. La cámara de la directora adopta un estilo documental que busca transmitir una fuerza testimonial y una sensación de autenticidad que conectan con el espectador.

Visualmente, la película muestra la subjetividad de Paula, a quien la cámara le enmarca aspectos muy cotidianos tanto de ella como del entorno donde vive, así es como

observamos escenas donde aparecen elementos como el humo de un cigarrillo o el atardecer de la ciudad mezclado con la mirada de Paula y es aquí donde Mora quiere alejarse de una visión sensacionalista de la violencia tan común en el cine latinoamericano y en cambio, mostrar una visión que parte de la estética y la intromisión.

En esta línea, Medellín cumple una función simbólica importante dentro de la película, pues se convierte en el reflejo de las emociones que los protagonistas experimentan a medida que avanza la historia. Se muestra una ciudad caótica, llena de vida pero también peligrosa, una situación que afecta directamente a los protagonistas, Paula y Jesús: dos jóvenes que, aunque provienen de mundos totalmente opuestos, comparten una misma realidad, la violencia en sus entornos, una violencia que no distingue clases sociales y que, por el contrario, afecta a toda la sociedad en conjunto.

La película también retrata la figura femenina, que, como es habitual en las obras de la cineasta, se aborda desde un punto de vista centrado en la intimidad de la mujer y no desde la perspectiva masculina. En este sentido, se concuerda con lo que Lauretis (1989) plantea: el cine puede funcionar como un medio de producción de subjetividades alternativas, donde la vulnerabilidad se convierte en un vehículo para generar comprensión y empatía.

4.3.3. Nivel Discursivo y Contextual: El Perdón Como un Acto Político

En el aspecto discursivo y contextual, Matar a Jesús se convierte en un debate ético sobre el perdón, la justicia y la violencia estructural. A través del personaje de Paula, se expone una generación de la sociedad que ha crecido en medio del conflicto, pero que deja de centrarse en la venganza para adoptar una visión de reconciliación, representada en su relación con Jesús, el asesino de su padre. De esta manera, Mora presenta la reconciliación como una alternativa frente a la violencia y la propone como un reconocimiento no solo de la víctima, sino también del victimario.

La película puede interpretarse como una representación de la violencia desde la empatía, en la que la figura femenina se establece como punto de partida y agente determinante en el proceso de reconciliación entre los actores del conflicto. Este se desarrolla en un entorno cultural, pero también es consecuencia del abandono estatal, la desigualdad y los contextos de exclusión que atraviesan a la sociedad colombiana.

Lo anterior se articula con diversas teorías que definen a la mujer no solo como un elemento visible, sino también como una práctica política. Tal como señalan Valdés Arias (2020) y Lara Puche (2019), las directoras del cine colombiano contemporáneo han transformado la visión tradicional de la mujer como agente pasivo y, por el contrario, le han otorgado una función narrativa y ética. En este sentido, Laura Mora forma parte de este grupo al dotar al personaje de Paula de una voz que interpela tanto al espectador como al contexto patriarcal de la violencia.

La película, así, se convierte en una representación de la violencia vista desde la reconciliación entre sus distintos actores. La directora la aborda no desde un punto de vista sensacionalista, sino desde la intimidad, representada en la figura de Paula: una joven que, en lugar de agobiarse o asumir un papel pasivo, decide enfrentarse al dolor y plantear el debate entre el perdón hacia el asesino de su padre y la justicia por su muerte. Esta es una visión propia de Mora, quien, como se ha mostrado a lo largo de esta investigación, busca posicionar al género femenino como agente de acción y liderazgo, rompiendo con los paradigmas que históricamente han marcado al cine colombiano.

4.4. Los Reyes del Mundo (2022): Una Representación Simbólica de la Mujer

En esta oportunidad, la película *Los reyes del mundo* presenta una visión totalmente novedosa de la mujer, una visión más simbólica que material. La historia sigue a cinco jóvenes, Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano, que habitan las calles de Medellín y que, tras

enterarse Rá de la existencia de una “tierra prometida” heredada por su abuela, emprenden un viaje en busca de identidad y dignidad en medio de un país marcado por la violencia y el despojo. En este recorrido, la figura femenina se representa como un símbolo fraternal que los cobija y acompaña en su travesía.

4.4.1. Nivel Narrativo: El Viaje Como Metáfora de Redención

La película inicia con un viaje en el que los cinco personajes buscan, a través de él, su identidad y dignidad en un entorno que los ha marginado. En este punto, la directora busca representar la marginalidad tan visible en Colombia mediante una narrativa de tránsito, en la que los protagonistas, a medida que avanzan por distintos lugares, van encontrando esos objetivos. La figura de la abuela de Rá, como es habitual en el cine de Mora, se convierte nuevamente en un agente activo que esta vez actúa como guía para los protagonistas de la historia.

El viaje se transforma así en un medio de reconciliación nacional en medio del conflicto. Cada uno de los protagonistas, aunque carga con sentimientos individuales de violencia y exclusión, logra durante la travesía establecer vínculos con los demás. Este proceso simboliza, según la visión de la directora, los valores tradicionalmente asociados al género femenino: el cuidado mutuo, la empatía y el sentido de pertenencia.

Esta película resulta novedosa por la forma en que la directora aborda el fenómeno de la marginalidad. Mientras que en el cine colombiano tradicional este tema suele ser tratado desde una mirada externa, moralizante e incluso sensacionalista, en el cine de Mora la marginalidad se representa desde la intimidad, explorando sus causas y orígenes, así como las

situaciones, sentimientos, ilusiones y contradicciones de quienes la viven. En este caso, esos elementos se encarnan en los cinco jóvenes protagonistas.

4.4.2. Nivel Simbólico y Estético: La Naturaleza, La Tierra y La Madre

A nivel simbólico y estético, la película se desarrolla en un sentido lírico, ya que el escenario se construye como un espacio de renacimiento: los ríos, la tierra, las montañas y la neblina conforman un entorno que representa la pureza y que resulta propicio para alcanzar la reconciliación. Mora utiliza estos elementos como símbolos de una búsqueda espiritual en la que lo humano y lo natural se entrelazan para formar una misma identidad.

La figura femenina se manifiesta en la madre, no como un personaje de carne y hueso, sino como una presencia simbólica que guía a los protagonistas en su camino hacia la reconciliación. Esta figura se encarna en el ambiente descrito anteriormente y en la tierra prometida a Rá por su abuela, otorgándole a la maternidad un sentido de arraigo y memoria.

En el plano visual, la directora combina una paleta de colores que genera un escenario de tensión entre la vida y la muerte. El movimiento de la cámara flotante y el uso de una luz difusa centran el viaje en una experiencia sensorial y emocional tanto para los personajes como para los espectadores.

De igual manera, la directora recurre a elementos del realismo mágico, característicos de la tradición latinoamericana, para reflejar la dimensión invisible de la existencia: la fe, la memoria y la esperanza.

La presencia femenina no solo se expresa en los simbolismos de la película, sino también en la manera en que fue filmada. La cámara se maneja de forma que evita invadir la intimidad de los personajes, siguiendo lo que algunos teóricos denominan una “mirada ética”, es decir, una forma de filmar desde el respeto hacia el otro.

4.4.3. Nivel Discursivo y Contextual: Exclusión, Dignidad y Esperanza

A nivel discursivo y contextual, la película funciona como un medio para reflexionar sobre la exclusión y, al mismo tiempo, propone una reconstrucción colectiva. Los cinco protagonistas representan a distintos sectores marginados del país que buscan un escenario de esperanza y reconciliación.

El discurso de la película gira en torno a la dignidad humana. La directora no busca estilizar la miseria, sino dignificarla mediante un respeto simbólico hacia los cuerpos y las voces que el sistema ha silenciado. En este sentido, coincide con las teorías de Moscovici (1986), según las cuales el cine puede actuar como un modificador de las representaciones sobre la juventud, la pobreza y la violencia. Al situar estos temas en el centro de la narrativa, Mora genera nuevos escenarios de comprensión social y simbólica.

Desde la perspectiva de género, la directora propone una forma novedosa de representación femenina. Esta no se manifiesta a través de un personaje concreto, sino desde un plano simbólico, representado por el amor y la fraternidad materna que orientan el proceso de reconciliación entre los diversos sectores marginados. De esta manera, Mora destaca el poder femenino dentro de una sociedad en tránsito, que busca la reconciliación entre sus distintas partes. En esta obra, la cineasta parece continuar explorando la posibilidad de otorgar al género femenino un papel activo, de representación y liderazgo, dentro de un contexto históricamente patriarcal.

De esta forma, *Los reyes del mundo* cierra una trilogía que transita por la opresión (*Antes del fuego*), el dolor (*Matar a Jesús*) y la reconciliación (*Los reyes del mundo*). A través de estas obras, Laura Mora sugiere que en el cine colombiano es posible explorar nuevas representaciones, en las que las mujeres no se limitan a un rol pasivo, sino que

participan de manera activa en la narrativa, enfrentando desafíos y ocupando un espacio propio en un medio tradicionalmente dominado por hombres.

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo titulado “La influencia del cine de Laura Mora en las representaciones sociales del liderazgo femenino en Medellín” tiene como objetivo analizar cómo la visión autoral de la cineasta Laura Mora Ortega contribuye a transformar la visión contemporánea del cine colombiano frente a los hechos sociales que han marcado la historia del país. A través de un análisis hermenéutico de sus obras *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) y *Los Reyes del Mundo* (2022), se destacan sus aspectos narrativos, simbólicos, discursivos y contextuales, apoyados en diversos autores relacionados con el tema y en tablas de datos que permitieron estudiar cada película de manera cronológica.

A nivel analítico, el cine de Laura Mora se caracteriza por mostrar cómo el entretenimiento puede convertirse en un medio para la reflexión ética y social. Su estilo cinematográfico permite abordar los hechos sociales desde la perspectiva de la condición humana, especialmente en temas como la violencia, la justicia y la memoria. Esto se evidencia en la capacidad de sus películas para generar un diálogo entre el arte y la sociedad, proyectando las contradicciones y los momentos de tensión que marcan el contexto colombiano.

Desde el punto de vista narrativo, sus obras presentan personajes inmersos en escenarios de pérdida, confrontación y miedo, pero también de redención y cambio. En *Antes del Fuego* (2015), Mora relata una historia centrada en la denuncia y la memoria frente a la corrupción política e institucional; en *Matar a Jesús* (2017), reflexiona sobre el perdón y la justicia en un

contexto de violencia urbana; y en *Los Reyes del Mundo* (2022), amplía esta reflexión hacia una dimensión simbólica y colectiva, a través de la búsqueda de identidad y libertad representada por un viaje. En conjunto, las tres películas ofrecen una forma coherente de narrar la realidad social, alejándose del sensacionalismo y la revictimización que suelen aparecer en parte del cine colombiano.

En el aspecto estético, la obra cinematográfica de Mora se destaca por la mezcla de elementos como la luz natural, los escenarios reales y la cercanía de la cámara con los personajes, quienes conservan una estética íntima que resalta la naturalidad y la expresión emocional. Este ambiente otorga autenticidad a las películas y genera una conexión profunda con el espectador, que experimenta las mismas emociones que los personajes. Así, el cine de esta directora demuestra una comprensión sólida de lo audiovisual y su potencial expresivo.

A la luz de las teorías de *Moscovici* (1986), las obras de Laura Mora pueden interpretarse como ejemplos de transformación de las perspectivas sociales sobre la realidad. En sus películas, los personajes femeninos adquieren relevancia, y la directora propone una concepción particular de la condición humana al abordar problemáticas como la violencia, la pérdida, la justicia y la esperanza. De este modo, el cine se convierte en un instrumento simbólico que fomenta la empatía y la reflexión, al interactuar con los procesos de interpretación social y cultural del espectador.

El análisis hermenéutico de sus películas permitió identificar dos aspectos recurrentes en su narrativa. En primer lugar, las temáticas que aborda centradas en la violencia, la desigualdad y la búsqueda de justicia, reflejan situaciones reales del país. En segundo lugar, la dimensión ética de sus relatos plantea una mirada más íntima hacia estas problemáticas, a través de personajes que las viven de manera directa, distanciándose de la visión sensacionalista tradicional. En *Matar a Jesús* (2017), destaca la relación entre víctima y

victimario desde una perspectiva humana, donde el personaje femenino actúa como canal de diálogo y comprensión. En *Los Reyes del Mundo* (2022), el viaje de los jóvenes protagonistas en busca de identidad y dignidad se convierte en una metáfora de resistencia frente a la exclusión. De este modo, el cine de Mora establece un vínculo entre la experiencia emocional y el aspecto estético, priorizando la humanidad de los personajes sobre los estereotipos o convenciones narrativas.

Laura Mora puede considerarse parte de una generación de cineastas que están renovando las formas de representación mediante lenguajes más personales y reflexivos. Como señalan *Valdés Arias* (2020), *Lara Puche* (2019) y *Estrada* (2021), esta nueva generación se caracteriza por abordar temas como la memoria, la identidad y la reconstrucción simbólica de la nación. En el caso de Mora, su cine integra la experiencia femenina dentro de un contexto social amplio, pero sin recurrir a un discurso de reivindicación explícito. Su propuesta narrativa permite comprender las relaciones humanas y la realidad social del país desde una mirada sensible y ética.

Asimismo, su cine se distingue por la participación activa de la directora en todas las etapas del proceso creativo, desde el guión, dirección y producción, lo que refuerza la coherencia entre su intención autoral y el resultado final. Su objetivo no parece ser imponer una postura ideológica o política, sino promover una reflexión ética y emocional en los espectadores. De esta manera, sus películas muestran las distintas realidades del país desde un enfoque que se aleja de las narrativas tradicionales, consolidando su obra como un referente que equilibra profundidad social y rigor estético.

En conjunto, esta investigación evidencia que el cine de Laura Mora puede entenderse como un discurso simbólico que explora nuevas formas de interpretar la convivencia, la justicia y la identidad. Las figuras femeninas que presenta no buscan representar un ideal,

sino funcionar como personajes complejos que revelan distintas dimensiones de la experiencia humana. Su obra, por tanto, contribuye a una comprensión más amplia del individuo en su contexto social, utilizando el género no como una herramienta de reivindicación, sino como una categoría interpretativa.

En síntesis, la influencia de Laura Mora Ortega en el cine colombiano busca, representar lo femenino no desde una postura ideológica, sino como una fuerza compleja que genera conciencia sobre las diversas realidades sociales del país. Su visión autoral demuestra cómo la mirada femenina puede aportar nuevas perspectivas a la industria cinematográfica, enriqueciendo la representación de las emociones, los conflictos y las relaciones humanas. Su obra constituye una innovación dentro del cine nacional, al ofrecer una visión ética, simbólica y profundamente humana de la realidad.

Finalmente, el análisis de *Antes del Fuego* (2015), *Matar a Jesús* (2017) y *Los Reyes del Mundo* (2022) permite concluir que las películas de Mora articulan problemáticas sociales relevantes como la violencia, la desigualdad y la transformación social. Desde su mirada artística y femenina, la directora representa la realidad con sensibilidad y profundidad, otorgando a sus personajes (masculinos y femeninos) complejidad, autonomía y humanidad. En particular, los personajes femeninos destacan por romper los estereotipos tradicionales del cine, construyendo relatos más auténticos y verosímiles. Esta forma de narrar no solo enriquece la caracterización de los personajes, sino que refleja experiencias reales, mostrando cómo la perspectiva de una directora mujer aporta nuevas maneras de comprender la realidad social en el cine colombiano.

5. REFERENCIAS

- Arias, I. V. (Mayo de 2022). *Mujeres, Cámara y Acción: Directoras de Cine en Colombia en el Siglo XXI*. Obtenido de Universidad de Los Andes:
<https://repositorio.uniandes.edu.co/flip/?pdf=/bitstreams/4fe6bcd2-9a26-4c1e-bc45-2cb14c090433/download>
- Atehortúa, S. C. (2020). *La Representación de la Mujer en el Cine Documental Colombiano 2016-2018*. Obtenido de Universidad de Medellín:
<https://repository.udem.edu.co/handle/11407/6889>
- Bermúdez, M. A. (2020). *La Desigualdad Laboral de Género en Puestos Directivos: El Enfoque del Techo de Cristal*. Obtenido de Universidad Pontificia Comillas:
<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/38125/La%20desigualdad%20laboral%20de%20genero%20en%20puestos%20directivos.%20El%20enfoque%20del%20techo%20de%20cristal%20-%20Aguilera%20Bermudez%2C%20Marta.pdf>
- Butler, J. (1990). *El Género en Disputa: El Feminismo y la Subversión de la Identidad*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Diversas vices femeninas de la crítica y la creación cinematográfica. (s.f.). Kinetoscopio Cine hecho por Mujeres: Pulsiones del Futuro. *Kinetoscopio* N° 135.
- El Colombiano. (s.f.). *El Colombiano*. Obtenido de Antes del fuego, de Laura Mora. En un oscuro país:
<https://www.elcolombiano.com/opinion/criticos/antes-del-fuego-de-laura-mora-en-un-oscuro-pais-HE2503584>
- Equipo Docente de la Departamento de Ciencias de la Comunicación. (2015). El Estructuralismo. *Universidad de Coruña*.
- Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. (s.f.). *Historia del Cine Colombiano*. Bogotá D.C.: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
- Latinoamericana, U. A. (s.f.). Estructuralismo y Comunicación. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.
- Laura Arias, Jonathan Hurtado; Juliana Santana. (2021). Matar a Jesús: una autora entre lo privado, lo público y lo político. *Revista Nexus*.
- Lauretis, T. d. (1989). La Tecnología del Género. *La Tecnología del Género*. Santa Cruz, California, Estados Unidos.
- Moscovici, S. (1986). *Psicología Social II, Pensamiento y Vida Social, Psicología social y problemas sociales*. Barcelona: Editores Paidós Ibérica S.A.

- Ortega, L. M. (Dirección). (2015). *Antes del Fuego* [Película].
- Ortega, L. M. (2015). Laura Mora - Antes del Fuego. (R. Bombea, Entrevistador)
- Ortega, L. M. (Dirección). (2017). *Matar a Jesús* [Película].
- Ortega, L. M. (Dirección). (2022). *Los Reyes del Mundo* [Película].
- Ortega, L. M. (20 de julio de 2023). Laura Mora / Volver a Encontrarnos. (G. Q. Cine, Entrevistador)
- Peláez, M. A. (17 de Marzo de 2023). *Dizque en Colombia... Las Mujeres Andan Haciendo Cine. Análisis Desde la Teoría Fílmica Feminista Sobre las Representaciones Feministas en el Cine Nacional*. Obtenido de Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá:
<https://repository.javeriana.edu.co/items/9ef3b79a-15ea-4cde-855f-2c42f6882734>
- Puche, D. L. (2023). *Una Mirada al Cine Hecho Por Mujeres en Medellín Durante el Año 2018 - 2019*. Obtenido de Universidad Cooperativa de Colombia:
<https://repository.ucc.edu.co/flip/?pdf=https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/de7b0e7e-996b-4eaf-823b-a4adde523685/content>
- Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. *Revista Scielo*.
- Rivera-Betancur, J. (2023). *La presencia de las directoras en el cine colombiano*. Temas, (104). [Revista física].
- Rodríguez Castaño, D. (2016). *Las mujeres en la dirección de cine en Colombia [Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana]*.
<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/63983>
- Universidad de Andalucía. (s.f.). *Estructuralismo y comunicación. Unidad 5* [Artículo académico]. http://ual.dyndns.org/biblioteca/Analisis_Informacion_Masas/Pdf/Unidad_05.pdf

6. ANEXOS

[https://drive.google.com/drive/folders/1DpeRit4gIedL7z7cyU5A2mfI2UmoIyq9?
usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/1DpeRit4gIedL7z7cyU5A2mfI2UmoIyq9?usp=drive_link)